

衛武營

Call Cue 青少年

Cue to Youths -
spring & summer

2022 春/夏

【Call Cue 青少年】使用指南

【Call Cue 青少年】不是節目冊

是一本從節目衍生議題，引導跨域學習的教學指引手冊！

如果你是....

老師

挑選適合授課的節目與議題，參考手冊內的活動設計，與學生進行引導教學（可下載電子版手冊印刷給學生使用）。課程結束後，歡迎帶著學生一起進入廳院內欣賞演出。

翻閱手冊，從插畫風格或節目類型中，找到您有興趣的節目。找幾個好朋友，一起挑戰單元活動練習，看看能達成幾項任務！

學生

如果你還不知道要看哪檔節目，歡迎從手冊中挑選喜歡的插畫或節目主題，認識節目不同面向的議題與討論。豐富又實用的衛武營 Call Cue 青少年，最適合演前導讀和演後討論。

家長

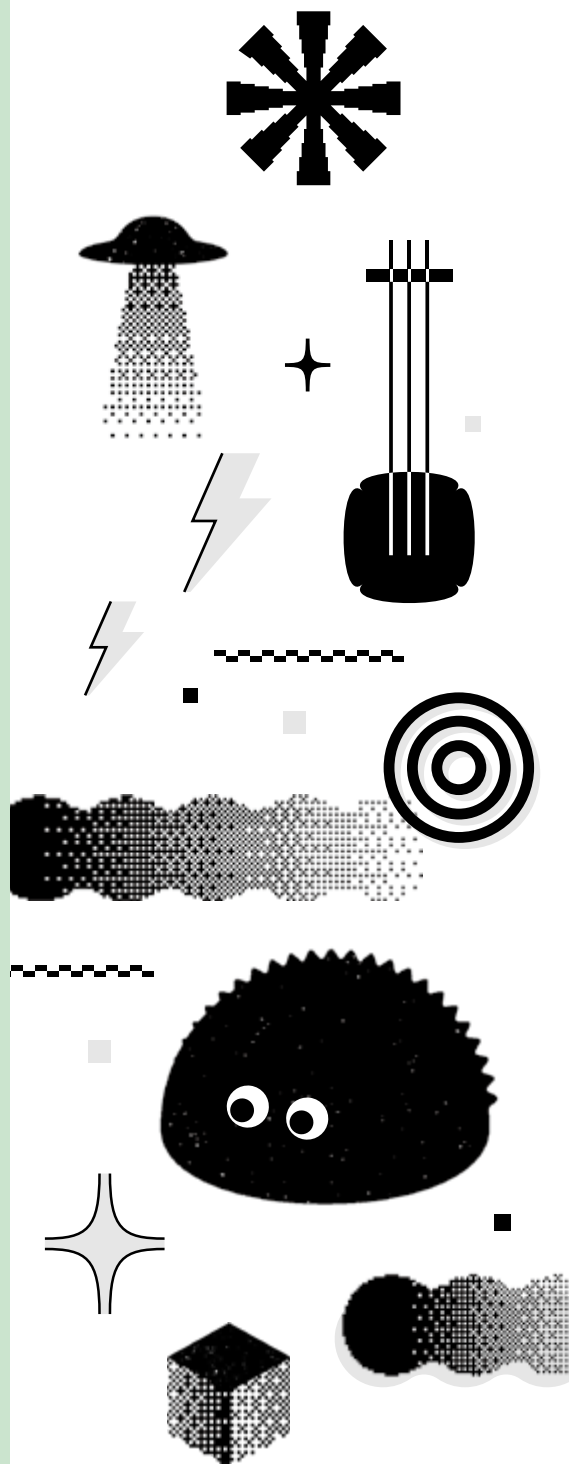
挑選孩子喜歡的節目，搭配手冊引導與活動練習，與孩子一起在家進行一場藝文之旅，更歡迎帶孩子走進廳院欣賞演出。

一般民眾

相關購票優惠請洽衛武營官網或 OPENTIX 訂票系統。

閱讀或教學完畢後，歡迎填寫手冊使用意見調查表

衛武營

Call Cue 青少年

Cue to Youths -
spring & summer

2022 春/夏

走進場館前，先調頻..... 02

節目 Program

雲門舞集 鄭宗龍《霞》..... 06

臺灣國樂團《魔幻時空大稻埕》..... 12

台北歌劇劇場《50年回顧展演》..... 18

衛武營管風琴音樂節..... 24

羅伯·勒帕吉×機器神《庫維爾 1975：
青春浪潮》..... 30

日本傳統戲曲《瞳座乙女文樂》..... 36

走進場館前，先調頻

藝術總監簡文彬談 衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」

原文
劉佳旻

走進音樂廳聆聽樂團演奏，或進入劇場坐下來、準備看一場表演前，你會做什麼準備呢？或許，就跟大多數人一樣，往往在什麼也不想的情況下坐進廳院，只等著幕升起來後，看舞台上的表演者端出什麼樣的菜。有些表演可能讓人聚精會神、全心投入觀賞，但有些可能讓人昏昏欲睡，就這樣睡過一段好時光。

2020年衛武營演出歌劇《杜蘭朵》，是由藝術總監簡文彬指揮、黎煥雄導演的版本。而《杜蘭朵》恰巧是簡文彬國中時期與爸爸第一次進劇場觀賞的劇目。「我一進去沒多久就睡著了。」他笑說，彼時既沒有演前導聆，也不知道歌劇是什麼。他也是透過一次次看演出的經驗，才逐漸與舞台上的樂團產生連結，並進一步對指揮產生興趣。透過劇場藝術體驗教育，將國內外優秀的表演人才找來跟孩子們作演前深度交流，是他過去未曾獲得的經驗，也是衛武營現在想帶給青少年的寶貴機會。

簡文彬

臺灣指揮家，2001年至2007年曾任國家交響樂團音樂總監，現為國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心藝術總監。

©劉振祥

如果，學生在觀看表演前，能對表演內容與表演者有進一步的瞭解，是否就能更深入舞台上的表演呢？就像是收聽廣播時調頻的動作，必須先把頻道調準了，才能接收到波訊中承載的聲音。

在這樣的前提下，2019年衛武營國家藝術文化中心主導並催生了「劇場藝術體驗教育計畫」。建立在與教育部合作的「藝企學：美感教育計畫」的基礎上，以聯合國推動青少年文化平權為理念，進一步針對感官與知識都準備接受豐富世界的青少年族群，所設計規劃的劇場藝術體驗課程。

找到相同的音頻進行對話

看戲行前準備，

最早衛武營與教育部合作的「衛武營藝企學」，是讓學生走進國家級場館，實際體驗觀賞表演藝術與劇場禮儀。但簡文彬認為，都來到場館了，能不能再多做一些？於是衛武營在青少年走進場館前主動出擊，將表演帶進校園、讓表演藝術工作者走進教室裡。

透過學校老師與表演藝術工作者開啟共學工作坊，針對表演內容作對話與交流；再讓表演者走進教室，與學生互動並給予「看戲行前準備」——老師就像翹果，以表演藝術工作者傳遞的知識為風動力，把表演藝術的趣味與能量帶入校園，降低進入門檻，與藝術家找到相同的音頻進行對話。

每半年選擇約6-8檔節目，橫跨音樂、戲劇、舞蹈等多元類型。挑選節目也多以跨領域或題材上有故事性、能多面向拆解與詮釋的作品為主，讓每個人都有機會享受並找到樂趣。

期望衛武營能成為眾人的平台，拉近青少年與藝術家接觸的機會，讓「劇場藝術體驗教育計畫」能深入土地，翻土、紮根，最終讓年輕觀賞者主動走進場館，讓表演藝術觀賞的經驗與習慣成為日常，打造一個青少年與表演藝術共生的未來。

國家表演藝術中心三館共製

雲門舞集 鄭宗龍《霞》

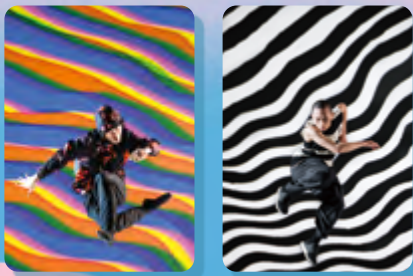

你知道嗎，雲門劇場就位於淡水河畔的小山丘上，遙遙俯瞰淡水出海口。天氣好的時候，一抬頭就能欣賞壯闊的夕陽和雲彩；而淡水的「霞」，更是驚艷遊客的淡水絕景之一。每天在雲門劇場工作的編舞家鄭宗龍與舞者，就是看著淡水的絕景天光，一路創作出無數美麗的舞作。

擅長將自然轉化成編舞靈感的鄭宗龍，這次更深入剖析26位舞者的生命故事，從每一位舞者的動作特質與故事出發，逐一深化，最終收束成一套架構、兩組舞者的獨特呈現。對鄭宗龍來說，舞者掏出自己、加諸於這支作品的靈魂，就像是夕陽落下後的那道光，點亮了他們的臉龐，一如染紅天空的絕美晚霞。

除了視覺，聽覺上則找來葛萊美獎得主馬塞洛·阿內茲遠道前來設計空間音場，搭配清水靖晃改編的巴赫《無伴奏大提琴組曲》，以及影像導演周東彥以舞者親繪的畫作延伸成動態影像，不管視覺或聽覺，都如同天空中變幻莫測的霞光流轉，充滿生機。

看著舞，感受一個個舞者透過身體動作傳述的生命故事，任由包覆的音場、動態視覺引領你的思緒啟航，每一幕彷彿都映照著你我身旁的人生百態。

5/7 六 14:30

5/8 日 14:30

衛武營歌劇院

編輯 Editor 蔡瑞伶

插畫 Illustrator BB

在《霞》廣闊無邊的空間裡，舞者如雲般曳出獨一無二的身態與氣息。身體的編作從中性的動作元素組合開始，從每一個舞者的動作特質出發，深化各種動作組合所產生的變異，逐漸發展成純粹的舞蹈片段。

——《霞》鄭宗龍

#Unlimited

#自然

情緒 (Emotion)

當大腦注意到外界的人事物後，用肢體、表情或聲音等身體反應，來表達的心理感受。常見的情緒如喜、怒、哀、樂、懼、惡、驚、羨，也有更複雜的如窘迫、內疚、害羞、驕傲等。甚至有多重情緒光譜交疊，如不信任和恐懼混合成「不安」；歡樂和信任交集成「愛」。激發和表達情緒的方式有很多種，偏偏被社會調教過的人類會習慣隱藏情緒，不像孩童會直接反應在肢體表情和聲音上。

#有機

霞 (Rosy Dawn / Afterglow)

當陽光以低角度斜射，穿透大氣層，被大量空氣分子散射，形成波長較長的可見光，會在天空形成紅色或橘色的「霞」。雜質越多，顏色就越精采；如果剛好有雲，還會同步染上鮮豔的紅色、橘色，宛如一幅絢爛的水彩畫。

現代舞 (Modern Dance)

1877年舞蹈家鄧肯率先在舞蹈時將重心放在中心(軀幹)，光腳、散髮、服裝自由飛揚，結合肢體動作與情感表達。她認為舞蹈要能表達人類的情緒、思考和感情，她強調由感覺帶動肢體，用自然的動作展現美麗舞姿，帶動了現代舞的發展。百年後的1973年，編舞家林懷民在臺灣創辦了第一個現代舞團「雲門舞集」。

#流動

#想像

如何用舞蹈表達情緒？

Erika Malone

延伸看看

鄭宗龍創作時看到什麼？
從雲門劇場往下看：

淡水河直播

小試身手

自編自跳，用你的情緒來編一支舞！

*事前準備：可以錄影的手機、腳架或固定手機的東西、一顆輕鬆的心

1

挑一個想動動身體的午後，
走去戶外看看天上雲的變化。

2

你可以……

觀察自己當下的心情反應，
天氣變化是否引發了你的回憶或情緒？

也可以……

看看遠方的路人，模仿他的動作表情，
猜想他當下的心情。

3

試著用肢體、聲音、表情，
或綜合上述的動作，
來表達你的感受或觀察。

e.g. 用大笑表達快樂、抱頭展示憂鬱、
唱歌回應回憶……都試試看！

4

打開手機錄影功能，
把你的情緒動作錄下來。
回放錄影，記下自己在影片中的
動作表情與情緒。

5

挑一首手機裡最愛的歌，點選播放，
跟著音樂節奏再做一次。

**這次請試著延伸每一個動作的尺度、
幅度與廣度。**

e.g. 如果剛剛抱頭，這次就更用力抱緊頭，用腳
踩地兩下，再把自己蜷縮成一個圓；若是快樂地
哼歌、微笑兼搖擺，這次就用力笑出來、放聲唱出
來，手腳跟著歌聲節奏延伸搖擺。

這次也要錄影！

6

再看一次 Step 5 的錄影，記下動作，
這次想像自己站在舞台上、穿著漂亮的衣服，
想像遠方有一群人在看你，
把每一個動作做得更柔軟、更修長、更浮誇！

記得要錄影！

音樂推薦

不知道要選什麼音樂？
也可以試試看《霞》的音樂

巴赫
《無伴奏大提琴組曲》

延伸看看

《跳舞吧》解開規則箝制，
五分鐘框構不了的現代舞

臺灣吧
TaiwanBar

文化資產跨域創新

臺灣國樂團《魔幻時空大稻埕》

那一年的大稻埕，
充滿著魔幻的魅力。

隨著 1860 年淡水開港，大稻埕成為臺北繁華的貿易中心，這裡買得到上好的茶葉與布料，還有最時髦的新玩意兒。碼頭邊、火車站旁，船隻的鳴笛聲、火車轟隆轟隆駛過、行人熱情招呼，一眼望去都是最繁華的景象。布行裡，各種花樣的布料令人目不暇給；茶行內，製茶飄散出的香氣讓鼻子滿溢芬芳；咖啡館中，文人雅士啜飲洋人的飲品，邊聆聽潮流音樂。一切一切，都構成了專屬大稻埕的獨特交響曲。

由臺灣國樂團與合作社攜手演出，黎煥雄執導，作曲家王乙聿、巨彥博、櫻井弘二擔任音樂設計，結合國樂與新馬戲，訴說彼此的離人心事，演繹那段時空中的喜怒哀樂。你會看見一對少男少女穿梭在城隍廟、江山樓、波麗路西餐廳，留下他們的青春足跡；也會看見各種人生與地方交融的文化記憶，持續在大稻埕熱烈上映。

歷史不斷流動，大稻埕一直在這裡，見證著飽含故事魅力的時光魔法。透過音樂，邀請每個人打開耳朵、閉上眼睛，一起搭上時光的列車，前往百年來的大稻埕。

5/21 六 14:30

5/22 日 14:30

歌劇

Opera

舞蹈

Dance

現代戲劇

Contemp. Theatre

音樂

Music

戲曲

Traditional Opera

當代馬戲

Contemp. Circus

衛武營戲劇院

編輯

Editor

張雅淳

插畫

Illustrator

Nic 徐世賢

你是否好奇過，當年的大稻埕是什麼模樣？
就讓你的思緒隨著音樂，慢慢走進時光隧道……

打開耳朵

1932年鄧雨賢創作
《大稻埕進行曲》

臺灣代表性作曲家鄧雨賢初試啼聲，描寫大稻埕四季的作品，也就此打開他的臺灣流行歌謠事業。這首曲子曾失蹤數十年，成為傳說中的那首歌，直到2007年才由收藏家偶然發掘，重見天日。

大稻埕

之所以被取名「大稻埕」，就是因為它曾經是一大片曬穀場。在歷史機緣之下，有大量外來人口移入，包括有意經商的外國人，使大稻埕成為一個臺北最繁華、融匯文化商賈的人文寶地。有茶葉與布料生意，也有南北貨與中藥販售，交通方便，娛樂產業興盛，有著「戲窟」之美譽。許多文人與知識分子長年在此聚集，還進一步促成「臺灣新文化運動」。更有許多音樂家在此受到啟發，創作出影響一代又一代臺灣人的歌謠。

延伸走走

現在的迪化街，
還有許多保留歷史的老地方喔！

大稻埕碼頭

城隍廟

永樂市場

江山樓

新芳春茶行

李臨秋故居

波麗路

打開耳朵

這是一份有著南北管、歌仔戲、客家山歌、老歌、國樂的播放清單，細細聆聽，你分辨得出來嗎？

魔幻時空
大稻埕

你是百年前生活在 港邊的少男少女

清早起來，你最喜歡出去散散步。港邊熱鬧又忙碌的一天已經開始了，商船來往停靠，絡繹不絕。許多人趕去搭船、搭火車，離情依依。

你去過高雄的港口和老街嗎？

你知道曾經發生在那裡的老故事嗎？

Columbia

小試身手1 —— 來一身毛斷復古OOTD

「毛斷」是當年臺語發音 modern 的音譯，臺羅拼音則為 moo-tn̄g。若是你走在當年的大稻埕街頭，要怎麼穿搭才能成為路上引人注目的「毛斷男女」？參考一下阿公阿嬤的老照片、搜尋郭雪湖與陳進的畫作，或是看看大稻埕主題的影視作品，打開衣櫃，搭一套屬於你的時尚復古穿搭吧！

下午你回到街市，耳朵可熱鬧了！處處有館閣、軒社，傳來南北管的樂聲，也有歌仔戲班和唸歌藝人。咖啡店裡，還有留聲機播著輕盈的爵士樂。也有人播放時下紅星「純純」的唱片，她唱的是未曾出現的臺灣流行樂，來自一群學習過西方音樂，也汲取了傳統音樂元素的音樂家之手……

小試身手2 ——
老曲新調也很潮

你知道現在有許多年輕的音樂人，也在自己的創作中融合傳統樂曲元素嗎？

裝咖人 ◀
《北管門搖滾》

神棍樂團 ◀
《九號公路》

拍謝少年 ◀
《契因》

百合花 ◀
《怨妒》

毛斷

旗山老街

哈瑪星

歌劇精華選粹

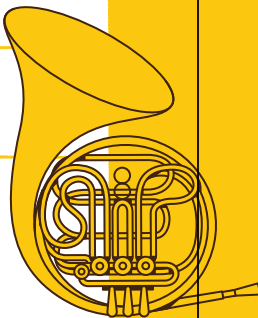
台北歌劇劇場《50年回顧展演》

你欣賞過歌劇嗎？聽到歌劇兩個字，你的腦中浮現的是華麗的服裝與布景、充滿濃烈情感的音樂，還是大陣仗的樂團合唱團？顧名思義，歌劇結合了歌唱和戲劇，是古典音樂發展中很重要的一種藝術形式。表演者不但要會唱會演，更要理解角色的心境，帶領觀眾進入故事的氛圍。看歌劇表演彷彿在看鐵人運動競賽，歌唱技巧、角色詮釋、肢體語言都是觀眾會仔細點評的項目。

合唱團的協同演出下，帶來這齣跨時代、跨文化、也跨地域的超精采歌劇演出。

《50年回顧展演》的曲目橫跨德語、義大利文、法語、西班牙文、拉丁語系及中文等10多個語系，從莫札特《唐·喬凡尼》、《魔笛》、韋伯《魔彈射手》、威爾第《拿布果》和華格納《唐懷瑟》，到曾道雄原創的女高音獨唱曲《長崎少女》以及歌劇《鄭莊公涉泉會母》，一次聽滿古今中外、各式風情的歌劇作品選粹。

法雅歌劇謝幕 © 陳柏璋

成立於1970年代的台北歌劇劇場，由歌劇導演、演唱家與教育家曾道雄創立，至今推出50多齣歌劇作品，包括許多臺灣首次演出的劇目，以及原創中文歌劇。這次曾道雄親自導演與指揮，集結了超過20位歌劇表演者，皆為臺灣古典聲樂界的一時之選，在管弦樂團及

6/5日
14:30

歌劇
Opera

舞蹈
Dance

現代戲劇
Contemp.
Theatre

音樂
Music

戲曲
Traditional
Opera

當代馬戲
Contemp.
Circus

衛武營歌劇院

編輯
Editor / 余岱融

插畫
Illustrator / 鬍子大叔

威爾第歌劇《馬克白》演出畫面
© 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

歌劇大補帖

元素1 場景

一般會分成3到4幕，每次幕打開就是一段故事發生的地點

元素2 關係

會有數個角色，彼此之間一定有愛恨情仇或利益糾葛

元素3 曲調

角色會用宣敘調(接近口語)和詠嘆調(抒發心情)來對話、表達感受

元素4 角色

不同角色的年齡、個性、性別，會決定由什麼樣的歌手來扮演(以莫札特《魔笛》為例)

女高音

充滿復仇之心的夜后、試圖逃跑卻被軟禁的公主帕米娜

男高音

能吹奏動人笛音的王子塔米諾

男中音

鬼靈精怪的捕鳥人帕帕基諾

元素5 音樂

音樂是歌劇中最重要的元素！好的歌劇音樂會支持劇情發展和角色情緒

◀ **宣敘調**
以唱歌的方式模仿人說話的語調

詠嘆調
有樂器伴奏加高難度唱腔，刻畫人物情感的獨唱曲

延伸看看

聲帶是怎麼運作的？

聲帶是喉部裡的發聲構造，包含九塊彼此相連的軟骨，加上肌肉與黏膜構成。當肺部呼出空氣，氣流通過聲門時，聲帶的黏膜會產生像海浪一樣的波動，擾動空氣產生聲波，並利用咽部、口腔、鼻腔及鼻竇產生共鳴而放大音量，加上嘴唇、牙齒及舌頭等器官的影響，成為我們聽到說話或唱歌時的聲音。

唱歌時聲帶是什麼樣子？

延伸聆聽

《杜蘭朵》〈公主徹夜未眠〉

不願意出嫁的杜蘭朵公主，下令全城不得入睡，直到查出卡拉富王子大名。夜空下，王子充滿信心，相信黎明到來時將能獲得公主芳心。

臺灣也有歌劇嗎？

當然有！不同國家的作曲家都會尋找自己有興趣，或和生長環境相關的故事作為歌劇創作題材，臺灣當然也有自己的歌劇喔！

德國

華格納直接把宣敘調和詠嘆調間的停頓拿掉，讓歌劇變成連續不間斷的樂劇，同時以綿密的管弦樂演奏洗腦的主導動機。

▶ 1

法國

呂利的歌劇中，一定有大型芭蕾舞表演，強調視覺效果。

▶ 2

義大利

威爾第注重音樂對角色性格的塑造，一定要讓音樂和劇情緊密結合，挖掘出角色內心深沉的感受。

▶ 3

臺灣

臺灣歌劇會融入民間故事或歷史人物，如金希文《黑鬚馬偕》、曾道雄《鄭莊公涉泉會母》和《稻草人與小偷》。

▶ 4

《尼貝龍的指環 第二部 女武神》

▶ 1

《卡德默斯與荷米翁》

▶ 2

《茶花女》

▶ 3

《鄭莊公涉泉會母》

▶ 4

劇種比一比

歌劇

十六世紀末至今

音樂劇

二十世紀初至今

歌仔戲

二十世紀初至今

起源地區

義大利

美國

臺灣宜蘭

音樂風格／類型

隨西洋古典音樂發展而轉變，包括巴洛克、古典、浪漫、現代等不同風格

類型多元，可以是輕歌劇、流行、搖滾、重金屬、鄉村、爵士、嘻哈饒舌、電子樂等

以民間的歌謠小曲衍生的曲調作為主要音樂構造，例如七字調、都馬調，也吸收了南北管、京劇甚至流行歌的曲調

語言

以歐陸語言為主：義大利文、德語、法語等。近代各國作曲家也會使用自己的語言創作歌劇

發展最蓬勃的地區為紐約百老匯及倫敦西區，因此以英文為主。各國作曲家也會使用自己的語言創作音樂劇

以閩南語為主要表演語言，融合了古典漢詩、文言文、白話臺語，常常包括民間俗諺與俚語

唱腔

以義大利美聲唱法為基礎，根據角色、時代和音樂風格而有不同的唱腔。例如：同樣是女高音就分成花腔、戲劇、抒情等不同類型

根據不同音樂風格和角色會有不同唱腔。有接近美聲的輕歌劇唱腔(如《歌劇魅影》)，強調戲劇性的「實唱」(如《悲慘世界》)，以及特殊角色的唱腔(如《冰雪奇緣》的雪寶)

相較於其他傳統戲曲(例如京劇)，歌仔戲無論唸、唱都以本嗓發聲，也就是通常我們說的真聲。也會依據行當不同，而有不同唱腔

經典劇目

莫札特《魔笛》

威爾第《茶花女》

普契尼《蝴蝶夫人》

韋伯《貓》

坎德《芝加哥》

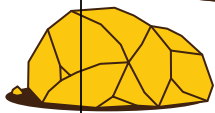
桑坦《西城故事》

米蘭達《漢密爾頓》

《陳三五娘》

《王魁負桂英》

《山伯英台》

延伸玩玩

Part I

找一個夥伴，各自以歌劇美聲、音樂劇、歌仔戲其中一種唱腔，彼此自我介紹。

Part II

找兩個夥伴，一人用歌劇美聲、一人用音樂劇、一人用歌仔戲唱腔，一起聊聊今天晚餐要吃什麼吧！

歌劇美聲唱腔
PASSAGGIO in the
TENOR VOICE F4-G4

音樂劇唱腔
How To Sing In A
Musical Theatre Style

歌仔戲唱腔
江湖調 七字調 示範

衛武營獨家

衛武營管風琴音樂節

「樂器之王」這個稱號，管風琴當仁不讓。它擁有許多最高級的稱號——體積最龐大、音量最大、音色變化最多、構造最複雜、造價最昂貴，同時也是最具宗教色彩的樂器——這個王座就是屬於它的。

管風琴由風箱、音管、鍵盤以及音栓組成。風箱將空氣注入琴箱內，演奏者用手指或雙腳按壓鍵盤打開對應的管塞，讓空氣進入音管產生樂音。而衛武營的管風琴，就是目前全亞洲最

大的管風琴！18公尺高，兩組琴身採一左一右、左大右小的不對稱配置，並有9085支風管與127支音栓，外加一台移動式琴座。可以移動到表演舞台上，透過光纖網路遠端控制兩座管風琴，讓觀眾能近距離欣賞管風琴演奏家的精細動作。

人們常說「管風琴的豐富音色可比擬一組管弦樂團」，當管風琴與管弦樂團共同演出，就成為兩組管弦樂團的合(尬)奏(車)大會！

歌劇
Opera

舞蹈
Dance

現代戲劇
Contemp.
Theatre

音樂
Music

戲曲
Traditional
Opera

當代馬戲
Contemp.
Circus

編輯
Editor / 王冠誌

插畫
Illustrator / Croter、Ino Lai

「管風琴豆知識」

Pipe Organ Trivia

與教會密不可分的管風琴

教會是最容易聽見管風琴樂音的地方。起初，只是因為音量夠大才獲得青睞，後來複音音樂（合聲音樂）開始流行，管風琴可跟著不同聲部詩歌團演奏的特性，加上莊嚴神聖的音色，逐漸成為現今教會音樂的象徵。

一人一腦兩手兩腳還不夠用？

演奏家的助手們

演奏家在彈奏管風琴時，常需要同時操控手鍵盤、腳鍵盤與音栓。有時候樂曲太過複雜，還會需要1至2位助手在旁專門調整音栓。不過拜科技所賜，新型管風琴多半配有電腦，可記憶音栓組合，演奏家只需要按一個鈕就能夠自由切換，方便多了。

演奏家要去哪裡練習呢？

要擁有一台管風琴，首先需要很多錢，以及一棟大房子！管風琴造價不菲，價格從百萬到上億都有可能，但演奏時的操作複雜性極高，也仰賴大量的訓練。演奏家多半會去鄰近的教堂內練習，若是在家中，大多只利用鋼琴做手部訓練，或是像運動員一樣，用腦內思考法做整合型的演奏想像。

管風琴小辭典

手鍵盤 (Manual)

如同鋼琴鍵盤一樣。常用的單位是「層」，越大台的管風琴擁有越多層手鍵盤。手鍵盤的層數有一個小祕密，只要將層數乘以3公尺，就是那台管風琴約略的高度。

音栓 (Stops)

控制音色的栓鈕，通常是以「拉出」的方式來開啟，讓空氣進入指定的音管內，以產生例如弦樂、長笛、豎笛等不同樂器的音色。

腳鍵盤 (Pedal)

由腳來演奏的鍵盤，負責控制比較大型的音管，也就是最低音的部份。

肢體挑戰

Body Challenge

當個手腳並用的管風琴演奏家

管風琴演奏家在演奏時，忙碌的程度大概就像電影《神隱少女》中的鍋爐爺爺一樣，要根據不同房客的需求選擇藥浴包（音色），在正確的時間點將藥浴包與熱水送到各自的房間（手與腳準確的演奏），並努力維持優雅的外表。手腳並用到底多難？一起來挑戰看看吧！

1

找一張椅子，坐在椅墊前方 1/3 處，讓大腿與小腿垂直

2

試著用左手畫三角形、右手畫正方形

3

試著伸左腳畫正方形、右腳畫三角形

4

試著將手部動作與腳部動作同時進行！

左手畫三角形、右手畫正方形
左腳畫正方形、右腳畫三角形

5

如果 Step4 還難不倒你，挑戰更難的圖形吧！

聽力挑戰

Listening Challenge

法國作曲家耶罕·阿蘭 (Jehan Alain) 《連禱曲》(Litanie)，展現了管風琴音色的多樣變化，幾乎每段樂句都使用不同的音色演奏，聽聽看，你能分辨出幾種？

- ① 你聽得出每段樂句的音色，分別是哪一種樂器嗎？(Ex. 弦樂、銅管、木管等)
- ② 同樣的樂句，使用不同音色將帶給聽眾不一樣的感覺。試著把你的感覺寫下來，並與身邊的人分享。

延伸聽聽

最經典的管風琴旋律——

吸血鬼德古拉出場曲 a.k.a.
巴赫 d 小調管風琴賦格與觸技曲

管風琴演奏就是這麼忙！

看《神鬼奇航》的幽冥船長用觸鬚演奏

劇場巫師魔幻製作

羅伯·勒帕吉 × 機器神 《庫維爾 1975：青春浪潮》

1975年，加拿大魁北克郊外的小鎮庫維爾，剛滿17歲的西蒙與寡婦媽媽蝸居在平地下室裡相依為命。西蒙的生活徘徊在城鎮、校園、與街道之間，身邊有著運動神經發達、腦袋卻不太靈光的好友；一位成天和媽媽廝混、賊頭賊腦的叔叔；以及一名眷戀他的女性朋友。

編劇兼導演羅伯·勒帕吉親自飾演成年的西蒙，並擔任全劇旁白，與其他人偶飾演的角色展開精采的對戲。這些人偶脫胎自日本傳統文樂，又稱「人形淨琉璃」。在古典的人形淨琉璃演出中，一隻人偶需由3名蒙面操偶師通力合作，才能完美呈現角色的生命力。而這次，這些人偶時而僅有一名操偶師、時而有2-3名操偶師共同操控，

勒帕吉在舞台上進出不同角色時，偶爾也會加入操偶的行列，徹底打破人與偶之間的表演界線。出生並成長於魁北克的勒帕吉，將自己青春期的記憶與情感，注入人偶，穿梭在劇場機關、燈光與投影所創造出的故事場景之間，誠實地訴說這一段發生在庫維爾小鎮，平凡卻深刻的成長回憶。

© Elias Djemil

歌劇
Opera

舞蹈
Dance

現代戲劇
Contemp.
Theatre

音樂
Music

戲曲
Traditional
Opera

當代馬戲
Contemp.
Circus

編輯
Editor / 余岱融

插畫
Illustrator / 陳青琳

空間魔術師：
勒帕吉的劇場美學

劇場／電影導演、演員、劇作家。藝術實踐形式多元，成立跨領域創作團隊「機器神」(Ex Machina) 擔任藝術總監，讓劇場激發觀看的情緒，達到啟發的意義，是當代重要的跨領域藝術家。

打開記憶寶庫：勒帕吉劇場的光影幻術

勒帕吉的作品常用過往的回憶寫故事，搭配科技藝術，創造出充滿電影感的多視角舞台。他大量運用燈光、投影說故事，像是水彩調色一般，混融了劇場和影像的語言，以現代科技召喚劇場的古老儀式感，如變魔術般任空間隨故事流轉。隨著電子媒體全面襲捲生活，超過 60 歲的勒帕吉始終堅持——要用跟上時代的方式說故事，才能追上觀眾的欣賞速度。

《887》

Needles and Opium

小試身手

創造你的光影舞台

找一面白牆和幾個玩偶，試著讓玩偶在白牆前演一個小故事。過程中，試著打開手機的手電筒，在白牆上移動製造光影效果，為你的故事創造新的場景！

【招式一】

勒帕吉的劇場創作規模跨度極廣，從自編、自導、自演的獨角戲，到大型歌劇《尼貝龍的指環》、《浮士德的天譴》都是他的守備範圍。

《萊茵黃金》

《雙星奇緣》

【招式二】

勒帕吉常以空間作為創作起點。如太陽馬戲團《雙星奇緣》在一塊能升降、傾斜的舞台上演，舞台不但可以直立 90 度、同時旋轉，還能化身成有即時感測功能的多媒體螢幕，搭配高空演員飛簷走壁，創造超乎想像的奇幻空間。

【招式三】

在《庫維爾 1975：青春浪潮》中，他用舞台的升降平台和陷阱室，建構出地下室、游泳池以及鎮上各個空間，在漆黑的劇場裡，創造出不輸電影特效的魔幻想像。

勒帕吉與魁北克的
記憶糾葛
消逝的小鎮：

魁北克是歐洲以外，世界上最多人說法語的地方。雖然英、法雙語都是加拿大的官方語言，但法語人士一直是少數，長久以來不但被歧視，權利侵犯的狀況更時有所聞。各種歷史矛盾和文化衝突，讓魁北克一直想要獨立，也曾二度發起公投，但都沒有通過。1977年魁北克省通過法語憲章「101法案」，法語成為魁北克唯一官方語言。代價是讓全國最大的城市蒙特婁流失 60 萬英語人口，深刻地影響了許多人的人生走向，包括勒帕吉。

「庫維爾」是個位在魁北克市郊，如今已不復存在的小鎮。作品中的 1975 年，就是魁北克經歷一連串劇烈社會變動的前夕。勒帕吉近年的兩個作品都關注童年回憶、消逝的事物，故事場景都設定在家鄉魁北克，也讓私密的生命經驗和社會環境變遷相互呼應，用小人物的遭遇折射出大歷史的變遷。

豆知識

說白
Speak White

在北美殖民的歷史中，法裔族群常擔任高勞動力、社會階層較低下的工作，常受到歧視。「說白」就是加拿大英語人士對法語人士的攻擊性言語，認為法文不入流，英文才是高尚、屬於白人的語言。例如：當英語人士聽不懂法文，或帶有法文口音的英文時，就會說：「你可以說白嗎？」(Can you speak white?)

想一想

你身邊曾發生過類似「你可以說白嗎？」的事件嗎？

臺灣和加拿大都融合許多族群與文化。你的身邊是否也曾發生對特定語言、文化的偏見或歧視事件？想想為什麼這樣的行為會讓人覺得受傷？

三業一體經典傳承

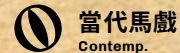
日本傳統戲曲《瞳座乙女文樂》

操作著手上的精緻戲偶，在美麗的舞台上，一幕一幕演出英雄氣概、人世的無常與悲歡離合。人物內心的世界，都透過戲偶的細膩動作呈現出來，這是日本古典藝術「文樂」。誕生於距今約400年前，文樂與歌舞伎、能劇並稱日本三大傳統藝術，被列為人類非物質文化遺產代表作之一。要演出文樂可不簡單，需要太夫（說唱表演者）、三味線演奏者，以及三名木偶操作者默契配合，才能達到「三業一體」的功力。

劇團「瞳座乙女文樂」（ひとみ座乙女文樂）以祈求豐盛平安的儀式舞蹈、可歌可泣的情感，以及精彩的打鬥場面，展現出文樂的悠久歷史以及魅力，讓觀眾感受到文樂表演的獨特與樂趣。

傳統上文樂舞台僅由男性主導，而「乙女文樂」則是難得由女性建構而成的演出。操偶方式更有別於傳統由三名男性共同操作的形式，僅由一名女性操偶師操作，呈現出與傳統文樂截然不同的全新感受。

歌劇
Opera舞蹈
Dance現代戲劇
Contemp.
Theatre音樂
Music戲曲
Traditional
Opera當代馬戲
Contemp.
Circus編輯
Editor / 張雅淳插畫
Illustrator / 伊森·楊·太郎

文樂是一個歷史悠久的表演形式，集結了從古至今許多藝術家的心血。

看戲之前，就讓我們先來揭開文樂的神祕面紗！

表演藝術的大集合

日本自古就有結合吟唱與琵琶或三味線彈奏的說唱藝術，亦有「傀儡子」的木偶表演。江戶時代，兩種表演藝術結合，成為「人形淨琉璃」，明治時代劇團「文樂座」興盛，「文樂」之名亦由此而來。

合力完成一場好戲

默契考驗，

一般文樂是由太夫（說唱表演者）、三味線演奏者，以及三名木偶操作者相互配合演出，而乙女文樂則僅用一位操偶師。太夫負責敘述場景與演出角色台詞，三味線演奏者則為太夫增加氣氛與音效。

注入！

獨一無二的靈魂，

太夫與三味線全程詮釋著角色情緒，某些木偶面部亦裝有機關，可一秒從美女變野獸。操偶師亦需要多年歷練，方能人偶合一，以身體的動作、頭部的轉動變化，呈現細緻的情緒。

文樂，有好多故事可以說

文樂劇目題材有三種，一為描寫江戶時代之前歷史故事的「時代物」（歷史劇），二為「世話物」（社會劇），描寫江戶時代平民百姓的戀愛及情感。還有一類稱為「景事」的戲碼，舞蹈、音樂元素較強，表演形式優美華麗。

是什麼構造？

神祕的木偶，

木偶由頭部「首」和身體「胴」構成。男角有腳，女角木偶一般沒有腳，而是靠操作和服下擺來表現女性正在走路的姿態。

讓偶動起來的魔法

傳統文樂的「主遣」、「左遣」與「足遣」分別操縱木偶的不同位置。乙女文樂則將戲偶固定於操偶師的腰腹與關節，演出時，人與偶同步舞動。

豆知識

你知道日本哪些技藝，傳統上只允許男性參與嗎？

除了傳統的釀酒與相撲，歌舞伎和能劇也只有男性可以參與哦！

你知道哪些突破性別限制，大放異彩的女性藝術家嗎？

長篇小說《源氏物語》作者紫式部；臺灣女子學畫第一人陳進；文藝復興時期義大利女畫家安圭索拉。

日本文樂 VS 臺灣布袋戲

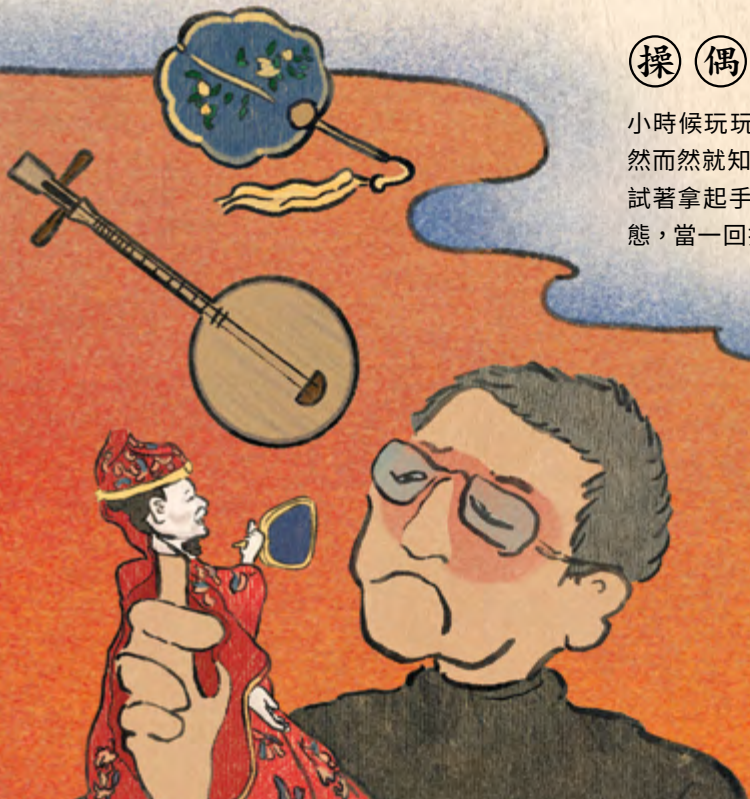
你看過布袋戲嗎？最近有一位獲得文化部「人間國寶」稱號的江賜美，突破了當年的性別限制，成為臺灣布袋戲界第一代女頭手。事實上臺灣布袋戲與日本偶戲之間早有緣分，文樂師桐竹智惠子曾拜李天祿為師，創立「己宛然」；1967年「瞳座」女性成員拜桐竹智惠子為師，並在1968年成立「瞳座乙女文樂」。

延伸想想

你還看過其他的偶戲嗎？
如臺灣與國外的傀儡戲、皮影戲？

操偶練習

小時候玩玩偶的時候，你是不是自然而然就知道怎麼讓它展現情緒？
試著拿起手邊的玩偶，拍一段短動態，當一回操偶師吧！

Step 1 設定一個角色

身分、年紀、職業？如果沒有想法，就以你自己為範本！

Step 2 設定一個情節

如果沒有想法，就從你的一天生活開始！起床的心情、早餐吃什麼、上學前跟媽媽說了什麼話……

Step 3 試著用玩偶展現情緒

開心 ⇒ 仰頭哈哈大笑，搗嘴竊笑
悲傷 ⇒ 縮在角落，用手抱頭
著急 ⇒ 不斷踱步，短促喘氣

延伸看看

《巧遇姻緣》▶
陳錫煌掌中戲 - 台灣

《伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段》▶
文樂 - 日本

想一想

這兩段戲劇分別在講什麼故事？
觀察這兩部戲中的女性角色，
她們分別是什麼心情？
操偶師是怎麼表現她們的情緒？

劇場藝術體驗教育計畫

2018
落成啟用，以提升南
臺灣藝術文化環境為
發展目標。
衛武營
國家藝術
文化中心

2019
體驗課程

啟動「體驗課程」，引入專業業師進校園作演前課程與演後討論，帶領學生觀賞演出並思考節目與日常的關聯。

2020
《Call Cue
青少年》

一年兩期，分成
春/夏與秋/冬，
接軌寒、暑假。

2020

青少年
讀劇課程

啟動「讀劇課程」，為期12週，由學校教師與劇場業師共同備課。結合議題教學與感知開發，帶領學生走進衛武營廳院進行讀劇成果發表，深度體驗戲劇的誕生。

2021

文學劇本
改編工作坊

與國立臺灣文學館共同辦理「文學劇本改編工作坊」，以臺灣文學為基底，培育在地編劇，創作青少年劇本。

誕生!

精心挑選適合青少年觀賞的節目，以多元化角度重新設計編寫，作為青少年族群自主學習的延伸材料，也提供教師、自學者作為教學資料。

衛武營

Call Cue 青少年

Cue to Youths - 2022 春/夏
spring & summer

發行人 簡文彬
總編輯 朱逸群
企劃執行 朱賢哲、李詠嫻、翁玉芬、陳巧儀、連映涵
出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
地址 高雄市鳳山區三多一路1號
電話 +886-7-262-6666
網址 www.npac-weiwuying.org
作者 王冠懿、余岱融、張雅淳、蔡瑞伶
插圖 BB、Croter、Ino Lai、Nic 徐世賢、
伊森·楊·太郎、陳青琳、鬍子大叔
手冊顧問 周宣宏、陳俊佑、黃琦勝、楊雨樵、鄭琇璘
手冊主編 蔡瑞伶
設計統籌 洋葱設計 Onion Design
印刷 沈氏藝術印刷股份有限公司
出版日期 2022年3月

衛武營

Call Cue 青少年

Cue to Youths -
spring & summer

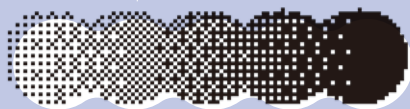
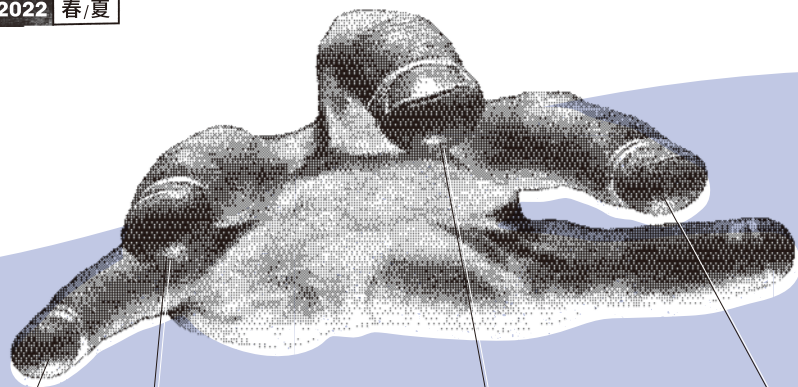
2022 春/夏

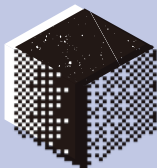
National Kaohsiung
CENTER for ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心

PLAY ▶▶▶

主要贊助

BISCUIT
小餅乾

協力贊助

玉山文教基金會